

ARQUITECTURA ELÉCTRICA

Warhol-McLuhan-Price: encuentros en el Piper

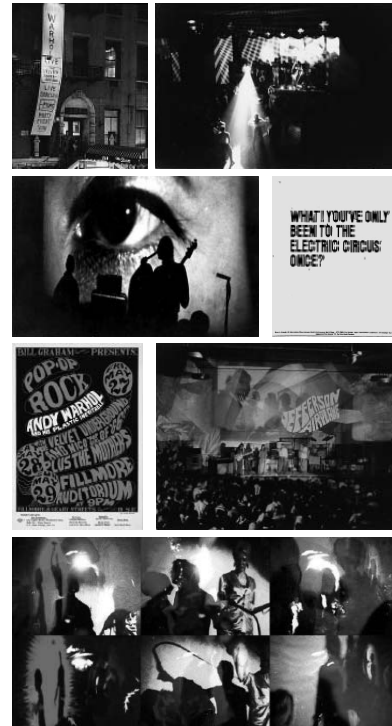
Marcos Parga (13.10.2014)

En enero de 1966 **Andy Warhol** reúne a Nico y a la Velvet Underground de Lou Reed junto con algunos performers y varios personajes asiduos de la Factory y utilizando como telón de fondo imágenes de sus últimas películas - influido por las proyecciones que Jonas Mekas incorporaba durante los conciertos en *The Cinematheque* - los pone a actuar en el club DOM de Saint Mark's Place, en el East Village neoyorkino, reconvertido un año más tarde en el famoso *Electric Circus*.

El experimento supone la puesta en escena del primero de una serie de eventos multimedia diseñados en colaboración con el ingeniero de luces Danny Williams, que bajo el nombre de *Exploding Plastic Inevitable* (EPI¹) tendrían lugar periódicamente en diferentes locales del país durante los dos años posteriores, y que inmediatamente se incorporan al panorama del floreciente ocio nocturno para convertirse en un acontecimiento social consumido masivamente por aquellos jóvenes que desde ámbitos *underground* abrazaban la contracultura en busca de nuevas experiencias sugeridas a través de incisivas campañas de publicidad que prometían *"in more ways than one the ultimate legal entertainment experience"*².

En pocos meses el *Circo Eléctrico* en Nueva York o el Fillmore Auditorium en San Francisco se convierten en improvisados escenarios del lado más salvaje y creativo de la cultura de club de los años 60, alternando las EPI con espectáculos de luz, conciertos de música, atracciones circenses y teatro experimental, para alimentar el conocido mantra *"play games, dress as you like, dance, sit, think, tune in and turn on"*, y para reclamar inesperadamente la atención de un lúcido **Marshall McLuhan** - por aquellos años empeñado en avanzar las implicaciones de una nueva sociedad de la información³ - que inmediatamente detecta su potencial impacto cultural y los utiliza como modelos de lo que en su libro de 1967 *"The Medium is the Massage: an Inventory*

of effects" definiría como *"allatonceness"* (all-at-onceness, todo al mismo tiempo, simultaneidad) para describir la *planeidad* del incipiente mundo digital presidido por la *televisión* que proclamaba la desaparición de las coordenadas espacio-temporales. Metafóricamente, McLuhan consideraba a las EPI más *televisión* que la propia *televisión*, ya que llevaban al extremo la participación y lo inmersivo al hacer realidad

1. Exterior del club The DOM en St. Mark's Place, East Village. NYC (1966) / 2. EPI con The Velvet Underground y Nico en The DOM (1966) / 3. EPI en el Electric Circus (1967) / 4. Publicidad del Electric Circus (1969) / 5. Cartel de Wes Wilson anunciando una EPI en el Fillmore Auditorium de San Francisco (1966) / 6. Interior del Fillmore Auditorium de San Francisco (1966) / 7. Diferentes escenas de la EPI "Taste the whip" en el Electric Circus (1967)

1 y 2. Interior del club VOOM VOMM en Saint Tropez. Proyecto de Paul Bertrand con instalación de Nicolas Schöffer (1965) / 3. CYSPI de Nicolas Schöffer (1956), primera escultura "espaciodinámica" / 4. Entrada del Piper Club de Roma (1965) / 5. Patty Pravo representando "The Pied Piper" en el Piper Club de Roma (1965) / 6. Portada del libro "Verso un'architettura organica" de Bruno Zevi (1945) / 7. Escena de una EPI en el Electric Circus (1967) / 8. DARLING DAUGHTERS; SWEET MOTHERS DANCE; BLACKLIGHT DYNAMITE; ACROBATS ASTROLOGERS; JUGGLERS FREAKS CLOWNS; ESCAPE ARTISTS VIOLINISTS; GROK GRAPES GRASS; UPS DOWNS SIDEWAYS; AIR CONDITIONED; IN MORE WAYS THAN ONE THE ULTIMATE LEGAL ENTERTAINMENT EXPERIENCE ; THE ELECTRIC CIRCUS OPENS JUNE 28, 1967 23 ST. MARKS PLACE, NYC, EAST VILLAGE; THINK ABOUT IT. Publicidad del Electric Circus (1967) / 9. Cartel y manifiesto de la 1ª exposición "Superarchitettura" celebrada en la galería Jolly 2 de Pistoia del 4 al 17 de Diciembre de 1966 / 10. Andrea Branzi, Adolfo Natalini y Gilberto Corretti en el montaje de la exposición "Superarchitettura" (1966).

los anhelos de fusión colectiva de los nuevos *clubbers*⁴, convertidos en parte activa y emancipada del proceso de construcción del evento para llenar el espacio anodino del club con una nueva forma de entorno hiper-estimulado que borraba la legibilidad del marco arquitectónico hasta convertirlo en un mero contenedor activado donde el show lumínico era el único espacio posible. Las EPI atrapaban así un interior que era en sí mismo *televisión*, representando un "auditorio espacial" en la era de los medios electrónicos caracterizados por la sinestesia y la interactividad.

Simultáneamente, en aquella "aldea global" que en 1962 el propio McLuhan había anunciado en *"The Gutenberg Galaxy: the making of typographic man"*, aparecían en Europa los primeros locales vinculados al ocio nocturno en los que se experimentaba con los nuevos dispositivos tecnológicos aplicados a la generación de ambientes modificables. Incluso el artista cibernético

Nicholas Schöffer se interesa por esta nueva tipología participando en el diseño de la discoteca *Voom Voom* en Saint Tropez (1965), donde sigue trabajando sobre el concepto de *"espaciodinamismo"* enunciado a finales de los años 40, a partir de la generación de efectos lumínico-dinámicos similares a los imaginados para su "Villa Cibernética" que finalmente actuaban como "masaje neuronal" sobre el público que acudía al local.

Ese mismo año en Roma se inaugura el primer *Piper Club*⁵, un lugar concebido como espacio de ocio nocturno inspirado en el estilo y la programación musical de la escena beat británica. En poco tiempo el nuevo *night-club* consigue el favor del público y cierta fama internacional, convirtiéndose en lugar de reunión de los amantes de la *"dolce vita"* local y a la vez en el detonante que da paso a un intenso periodo en el que la discoteca se revela como el centro del debate arquitectónico en Italia, ya que estos

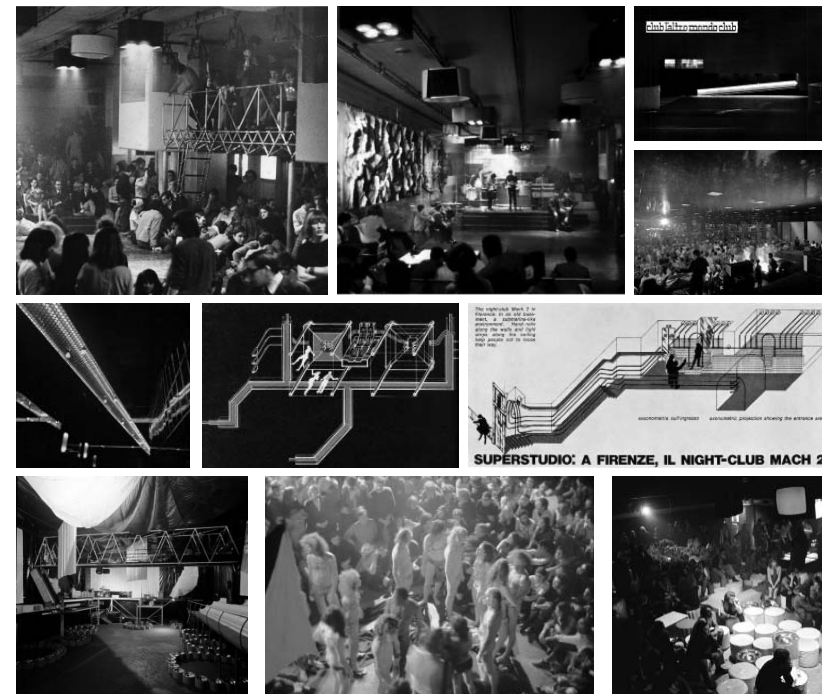
nuevos “palacios de la diversión” empiezan a ser percibidos entre los jóvenes arquitectos y diseñadores como un laboratorio experimental estilístico y funcional capaz de generar modelos inspiradores de un nuevo orden social ligado al entretenimiento. Esta nueva percepción surge en gran medida como respuesta a la labor docente del profesor florentino Leonardo Savioli⁶, que ya entre 1966 y 1967 organiza el nuevo curso académico bajo el título “*Spazio di coinvolgimento*” (Espacio de participación) eligiendo el programa del Piper como ejercicio final con el objetivo de abordar la necesaria implicación del arquitecto en el diseño de espacios que promovieran el comportamiento libre y la flexibilidad a través del movimiento, rescatando zonas sometidas a la uniformidad de la rígida escenografía urbana⁸. El curso queda documentado en un artículo publicado en Casabella en 1968⁹ y, tal como apunta Laura Chiesa¹⁰, en el mismo se explica cómo el proyecto trataba de incorporar a la arquitectura dos de aquellas experiencias artísticas contemporáneas ya citadas: el *Pop Art* (con su adhesión al “mundo de la imagen” y a la sociedad del consumo) y el *Arte Programmata* (con sus reflexiones sobre la reiteración, repetibilidad y seriación). En este curso participan, bien como asistentes o como alumnos, varios de los futuros protagonistas de lo que años más tarde Germano Celant definiría como *Architettura Radical*, entre ellos Adolfo Natalini, Paolo Deganello, Carlo Calini, Pietro Derossi o Fabrizio Fiumi.

Este último, todavía como estudiante, visita EEUU por segunda vez en 1967, y cambia la experiencia helicoidal del Guggenheim de su primer viaje¹¹ por la inmersión nocturna en una de las sesiones multi-sensoriales orquestadas por Warhol en el *Electric Circus*. El sorprendente cambio de intereses, más allá de los evidentes y asumidos impulsos juveniles, está motivado primero por la influencia que sobre él ejerce el profesor Savioli a través de aquellos cursos en los que

cuestionaba el “modelo oficial” de enseñanza mediante la integración del estudio de las nuevas tecnologías asociadas a los medios de comunicación y el acercamiento a experiencias venidas del exterior, y segundo por el doble estímulo que supone por un lado la exposición “*Superarchitettura*”, aquella celebración irónica de la abundancia escenificada en dos actos -en las ciudades de Pistoia y Módena¹² - por algunos de sus compañeros de Facultad, y por otro la irrupción en la escena alternativa turinesa del *Piper Pluriclub* en 1966, diseñado por el joven Pietro Derossi. Concebida como una máquina, la sala estaba “programada” para albergar todo tipo de actividades, desde el baile para los trabajadores de la Fiat los viernes por la noche, a las representaciones del *Living Theater* previstas para la tarde de los miércoles o la adaptación como sala de exposiciones-espacio cultural durante el resto del día.

No sorprende por tanto, que en esta segunda ocasión Fiumi desembarque en NY en busca de nuevas sensaciones más vinculadas al ocio y al control de entornos ideales que a la propia arquitectura entendida como el acto de construir supeditado a un resultado formal fijo. Tampoco sorprende que de vuelta en Florencia se una al hiperactivo grupo de jóvenes que, estimulados por la tecnología y el invasivo mundo pop y cargados de compromiso social y político, trasladan intencionadamente su interés desde la forma construida a la generación de ambientes artificiales con objetivos ideológicos, al considerar estos lugares electrónicamente amplificados como la afirmación de una nueva emancipación social¹³ (el espectador se convierte en actor) y como los únicos capaces de expresar el concepto de modernidad al incorporar el compromiso con las formas y la lógica de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación aprovechando su elasticidad atmosférica¹⁴.

1 y 2. Interior del Piper Pluriclub de Turin (1966) / 3. Entrada del L'Altro Mondo Club en Rimini (1967) / 4. Interior del L'Altro Mondo Club en Rimini (1967), espacio que fue definido en la revista Domus como “arquitectura eléctricamente ampliada” / 5. Interior del night-club Mach2 de Florencia (1968) programado a partir de líneas de luz como únicos elementos de orientación / 6 y 7. Perspectivas interiores del night-club Mach2 de Superstudio / 8. Interior del Space Electronic de Florencia (1969) / 9. Performance del Living Theater en el Space Electronic (1969) / 10. “Vegetable garden”, instalación del Gruppo 9999 durante la celebración del Mondial Festival en 1971, incluida dentro de las actividades del proyecto S-Space (School for Expanded Conceptual Architecture) fundado por el Gruppo 9999 y Superstudio en 1970 en Florencia, con la discoteca Space Electronic como base de operaciones.

Ya en 1967 el crítico Pierre Restany anunciaba en las páginas de *Domus* la aparición de “un nuevo tipo de ambiente, que no es sólo un club nocturno, sino un lugar de reuniones, exposiciones y otros eventos. Es un nuevo tipo de espacio, continuamente roto y modificado por efectos de luz, un espacio ilusorio creado a partir de dispositivos, proyectores, reflectores, así como la música

es creada por instrumentos: un espacio que no existe sino sólo cuando está en acción”¹⁵.

El precursor del *Nouveau Réalisme* definía así aquellos primeros experimentos de interiores instantáneos que respondían automáticamente a estilos y tendencias y que según Peter Cook confirmaban las ideas de **Cedric Price** en torno a la

adaptabilidad extrema como respuesta a un uso impredecible y al aprovechamiento de las nuevas tecnologías como instrumento de re-programación¹⁷.

El resultado inmediato fue la aparición de varios proyectos en los que se confirmaba de alguna manera aquel "nuevo enfoque perceptivo de lo real" reclamado unos años antes por el propio Restany¹⁸ y escenificado en locales como el *L'Altro Mondo Club* de Pietro Derossi en Rimini (1967), el *Mach 2* de Superstudio en Florencia (1967) ó el mítico y todavía activo *Space Electronic* del Gruppo 9999 (Fiuni & Co.) en Florencia (1969), ejemplos de arquitectura como catalizadora de una pulsión social que mezclaba en el mismo espacio la vanguardia cultural y

experimental más radical con el fenómeno de masas de la sociedad del espectáculo.

Italia se convierte así en el marco perfecto para la expansión del denominado *fenómeno Piper*, que iniciado durante una larga noche de hace casi 50 años articula y explota el encuentro (premeditado) entre **Warhol-McLuhan-Price**, siendo finalmente etiquetado para describir la celebración instantánea de una arquitectura eléctrica entendida como reflejo operativo del "*Palacio de la diversión*" y pensada para absorber la complejidad de la mediatizada sociedad contemporánea como excusa para expandir ilimitadamente su campo de operaciones.

Podemos decir entonces que si... "*se puede diseñar con electricidad*"¹⁹.

Grupo 999. Colages para el S-Space Mondial Festival, organizado en colaboración con Superstudio en la sala Space Electronic de Florencia (1971)

NOTAS

1. Para más información sobre las EPI ver "My mind split open: Andy Warhol's Exploding Plastic Inevitable", Branden W. Joseph, Grey room 8 (Summer 2002), págs. 80-107.
2. "There are moments, at the Dom, and at the Riverside Museum, when I feel I am witnessing the beginnings of new religions, that I find myself in religious, mystical environments where the ceremonials and music and body movements and the symbolism of lights and colors are being discovered and explored. The very people who come to these shows have all something of a religious bond among them. Something is happening and is happening fast—and it has something to do with light, it has everything to do with light...". Mekas, Jonas. *Movie Journal* 244, June 1966.
3. "...It doesn't go together. But sometimes it does—suddenly the beat of the music, the movements of the various films, the pose of the dancers, blend into something meaningful, but before your mind can grab it, it's become random and confusing again. Your

- head tries to sort something out, make sense of something. The noise is getting to you. You want to scream, or throw yourself about with the dancers, something, anything!". McComb, Larry. "Chicago Happenings", *Boston Broadside*, July 1966.
3. En 1964 Marshall McLuhan publica "Understanding Media: The extensions of man", libro en el que entre otros temas aboga por "el retorno a una forma no especializada de hábitos y espacios, a la búsqueda de más usos para la habitación, las cosas y los objetos, en una palabra: a lo icónico." También en este libro introduce una de sus célebres frases: "The médium is the message", entendiendo que la forma del medio se incorpora en el mensaje y crea una relación simbiótica según la cual el medio condiciona como el mensaje es percibido. La frase (ligeramente modificada a causa de un "error tipográfico") también dará título a su libro de 1967.
  4. "What had started with avant garde was growing into a

spectacle of extreme unpredictability that merged high with low cultura, arcane mysticism with pop consumerism". M.McLuhan en "Spaced Out: Radical Environments of the Psychedelic Sixties". Gordon, Alastair. Rizzoli, 2008.

5. "Piper" es el término italiano utilizado para designar a los clubs nocturnos que emergieron a mediados de los 60 en ciudades como Roma, Turin, Florencia, Rimini, etc., y está vinculado a la figura de la cantante Patty Pravo, que comenzó su carrera en la discoteca de Roma representando "The Pied Piper", convertido en himno yé-yé de los veinteañeros italianos. Este fenómeno del Piper Club será abordado por primera vez por el crítico Pierre Restany en su artículo "Breve storia dello stile YÉYÉ", Domus 446 (1967).
6. Los dos Leonardos, Savioli y Ricci, arquitectos y profesores, crean las bases para los futuros experimentos radicales a través de su actividad docente en la Facultad de Arquitectura de Florencia durante los primeros años 60.
7. "Ipotesi di Spazio", Leonardo Savioli. Florencia, 1972.
8. En esos mismos años (1965-69) Umberto Eco se convierte en profesor de "Comunicación visual" en la Facultad de Arquitectura de Florencia, donde defenderá la figura del diseñador "semiológicamente consciente" e invitará a los alumnos a pensar la arquitectura en términos mediáticos a través de la lectura astuta de las obras de McLuhan, que en 1967 serán analizadas en varios artículos publicados en la revista DOMUS.
9. Savioli, Leonardo y Natalini, Adolfo. "Spazio di coinvolgimento". Casabella 326 (1968): 32-46.
10. Chiesa, Laura. "Superstudio double-take: rescue operations in the realm of architecture". En Chirumbolo, Paolo; Moroni, Mario y Somigli, Luca. "Neovanguardia. Italian Experimental Literature and Arts in the 1960s". University of Toronto Press (2010): 287.
11. La publicación en 1945 del libro de Bruno Zevi "Verso un'architettura organica", produce a principios de los 60's una ola de fascinación entre los arquitectos italianos por la obra de Frank Lloyd Wright, lo que hace que muchos estudiantes crucen el Atlántico obedientemente para conocerla de primera mano.
12. "La superarchitettura e l'architettura della superproduzione, del superconsumo, della superinduzione al consumo, del supermarket, del superman e della benzina super. La superarchitettura accetta la logica della produzione e del consumo e vi esercita un'azione demistificante." Manifiesto de la 2ª exposición Superarchitettura, Sala Comunale de Modena, 1967. El evento está organizado por cinco antiguos alumnos de la Facultad de Florencia recién titulados (Andrea Branzi, Gilberto Corretti, Paolo Deganello, Massimo Morozzi y Adolfo Natalini) y supone un punto de inflexión en la vida de estos jóvenes arquitectos que, inmersos en un ambiente de profunda

frustración y movidos por una inquebrantable actitud crítica, deciden desmitificar la nueva sociedad altamente orientada hacia los medios y el consumo a través de la celebración irónica de la abundancia. Tras la exposición se crean dos de los colectivos más activos del panorama arquitectónico florentino: Archizoom y Superstudio.

13. En este sentido, y en sintonía con el "espíritu de los tiempos", Andrea Branzi defendía que el impulso de "actividades sicomotrices como el baile o el sexo entendidas como la base de la comunicación espontánea, creaba una nueva libertad" y "consecuentemente un nuevo impulso político dirigido a la destrucción de un equilibrio ficticio basado en la inhibición". "Radical Notes. Rock e Rivoluzione". Andrea Branzi, Casabella 374 (1973) pág. 10.
14. "The spatial model of the Pipers consisted in a sort of immersion in a continuous flow of images, stroboscopic lights and very loud stereophonic music; the goal was total estrangement of the subject, who gradually lost control of his inhibitions in dance, moving towards a sort of psychomotor liberation. This did not mean for us a passive surrender to the consumption of aural and visual stimuli, but a liberation of the full creative potential of the individual. In this sense the political significance of the Pipers is evident as well." "La casa calda: Esperienze del nuovo design italiano", Andrea Branzi. Idea Books 1984.(Pág. 54)
15. "Breve storia dello stile YÉYÉ", Pierre Restany, Domus 446 (1967).
16. "Experimental Architecture". Peter Cook. Universe Books, New York. 1970. Págs.83-84, 141.
17. "Designing for delight and pleasure should very seldom be seen to happen, and must encompass—indeed nurture—doubt, danger, mystery and magic... Distortion of time, space and substance is as necessary a design tool for pleasure as it is for religious architecture." Price, Cedric. "Life- Conditioning". Architectural Design 36 (1966).
18. En 1960 Pierre Restany, apercibiéndose del atractivo promocional derivado de la organización de artistas en un colectivo que operase bajo una misma bandera, organiza un grupo de ellos en París con la intención de crear un movimiento de vanguardia y forma el Nouveau Réalisme (vertiente europea del Pop americano según Peter Bürger). El manifiesto fundacional fue firmado el 27 de Octubre en el apartamento de Yves Klein por el mismo Klein y Restany, Arman, Francois Dufrêne, Raymond Hains, Martial Raysse, Daniel Spoerri, Jean Tinguely y Jaques de la Villeglé, para reclamar un nuevo enfoque perceptivo de lo real ("Nuevo Realismo=nuevas percepciones de lo real").
19. Calдини, Carlo. "Ricordi di Architettura", auto-publicación del Gruppo 9999. Florencia, 1972.